Deutsche Grammophon

BRUCKNER SYMPHONY NO. 9

LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA

CLAUDIO ABBADO

accentus music

ANTON BRUCKNER (1824–1896)

Symphony No. 9 in D minor

d-moll · en *ré* mineur

Edition: Leopold Nowak

1	1. Feierlich, misterioso	26:47
2	2. Scherzo. Bewegt, lebhaft – Trio. Schnell	11:03
3	3. Adagio. Langsam, feierlich	25:17

Lucerne Festival Orchestra
CLAUDIO ABBADO

Live recording

Looking out into infinity

The last concert Claudio Abbado conducted took place in Lucerne on 26 August 2013. It had not been planned as his last, since Abbado, for all his failing energy, still had a host of projects he wanted to realise. But as fate would have it, he gave that final demonstration of his artistry with two unfinished symphonies, one by Schubert, the other by Bruckner. This was a favourite pairing of Abbado's, and one he had programmed in the past, but in the circumstances of the concert it took on a symbolic significance that would not have been lost on any of the players or audience present. Schubert's B minor symphony and, even more so, Bruckner's Ninth are works that look into infinity. The last part of the closing Adagio in the Bruckner, with its abstract, mystical qualities, epitomises the idea that music is the expression of a life spent looking ahead, out over the fence that bars our way and blocks our view.

Abbado always felt the urge to seek out what was new and possible, and the word "end" was not part of his vocabulary. For this reason, the performance of the Ninth by the Lucerne Festival Orchestra – the hand-picked ensemble that gathered round Abbado with the aim of making music together – conveys both intense emotion and a sense of continuous transformation. It is this factor that gives this interpretation a greater lightness and transparency than his previous recording of the symphony, with the Wiener Philharmoniker. With disarming simplicity, Abbado brings out the intimate, consoling spirit of Bruckner's music, never confining it to the feeling of a sombre, tragic symphony of farewells, not even at those points where the dramatic certainty of having reached the end of one's allotted time seems to distort the form and turn the musical language ugly. Incredible precision in every musical detail, total clarity of formal structure and polyphonic transparency are the principal characteristics of Abbado's interpretation; but above all it is the natural, fluid pacing, even in the most expressive parts of the Adagio, that gives the impression of music that is always in motion, never leaning towards pointless self-pity. Gustavo Gimeno, Abbado's last assistant, remembers how, even more than in the past, the conductor would avoid subdividing the beat: "He conducted with broad, slow movements, with a long musical line, trying to create a form in which the musical discourse could develop. Slow, but flowing."

An unremitting sense of rhythmic urgency is in fact one of the features that the Ninth has in common with Schubert's music. The determined pace of the *Wanderer* was undoubtedly a spiritual point of reference for the survival strategy adopted by Bruckner, the composer of symphonies that very few in the late nineteenth century were prepared to listen to, and even less able to understand. The idea of finding artistic salvation in retreating from the world might be echoed in the march rhythm that runs through the entire symphony like a thread of hope. The first sketches date from 1887, immediately after the completion of the Eighth Symphony, but most of the composition was undertaken after 1891, when Bruckner's health was already failing. The Adagio, the last movement to be completed, was finished in November 1894. The composer's remaining two years, up to the day of his death, were spent working on the ultimately unfinished finale, for which countless notes, sketches and entire orchestrated sections survive.

Bruckner, like Schubert, was not at home in the Vienna of his time. Having grown up in what has become known as the *Vormärz* period, and being deeply rooted in the mentality of a peasant, monarchical Austria, Bruckner found both the liberalism of the late 1860s and the racist populism of Karl Lueger that emerged in the last decade of the century alien. And this despite the fact that Lueger's supporters attempted to make the composer's music a symbol of the new nationalism, in opposition to what they considered official, bourgeois art, under the influence of international Judaism. The transformation of Vienna from the old Habsburg city to a great modern metropolis left Bruckner cold, and if anything drove him to seek refuge in the imaginary world of his mighty symphonic constructions. They represented an audacious choice for an artist of his kind, instinctively tied to Catholic tradition and religious institutions. The modernity of Bruckner's music has its roots in this tangle of contradictions, which find unity in his absolute need to express his own interior world. For Bruckner, creative work signified on one hand a lifeline against the psychological apartness of his social and cultural unease, and on the other a determined survival strategy in a world perceived as hostile and incomprehensible. The Ninth Symphony, as it develops over three movements, embodies this inherent ambivalence in his music.

Oreste Bossini

Translation: Kenneth Chalmers

Ein Blick in die Unendlichkeit

Sein letztes Konzert dirigierte Claudio Abbado am 26. August 2013 in Luzern. Es war nicht seine Entscheidung: Trotz schwindender Kräfte hatte der große Künstler noch viele weitere Projekte geplant. Doch das Schicksal wollte es anders, sodass Abbados letzter künstlerischer Akt nun im Zeichen zweier unvollendeter Symphonien steht – der von Schubert und der von Bruckner. Abbado liebte diese Programmkombination und hatte sie bereits mehrfach dirigiert, doch im Rahmen dieses Konzerts gewann sie einen symbolischen Wert, dem sich Musiker und Publikum kaum entziehen konnten. Schuberts Symphonie in h-moll und mehr noch Bruckners Neunte wagen den Blick in die Unendlichkeit. Der letzte Abschnitt von Bruckners Adagio symbolisiert mit seinem mystisch-abstrakten Charakter in vollkommener Weise die Idee der Musik als Ausdruck eines Lebensmodells, das stets nach vorn blickt und alle Hürden, die den Weg oder die Sicht versperren mögen, überwindet.

Abbado war kein Freund von Schlussstrichen, sondern vielmehr stets von der Suche nach immer neuen Möglichkeiten getrieben. Die vorliegende Fassung der Neunten aus Luzern mit dem Lucerne Festival Orchestra – ein Ensemble, dessen Musiker Abbado eigens auswählte und das seine Ideale und seine Leidenschaft fürs gemeinsame Musizieren aus vollem Herzen teilt – ist insofern Ausdruck tiefer Emotionen, und gleichzeitig vermittelt sie das Gefühl einer ständigen Metamorphose. Dadurch gewinnt die Interpretation eine Leichtigkeit und Transparenz, mit denen sie Abbados frühere Aufnahme dieser Symphonie mit den Wiener Philharmonikern noch übertrifft. Der innig-tröstende Charakter von Bruckners Musik darf sich bei Abbado entwaffnend schlicht entfalten, ohne sich in der düsteren Tragik einer Abschiedssymphonie zu erschöpfen – auch in jenen Momenten, da sie angesichts der dramatischen Gewissheit des eigenen bevorstehenden Endes ihre Form zu sprengen und tonsprachlich zu verrohen droht. Die phänomenale Präzision sämtlicher Klangdetails, die absolute Klarheit der formalen Anlage und die Transparenz der polyphonen Stimmführung sind die hervorstechenden Eigenschaften dieser Interpretation; doch vor allem die natürliche, flüssige Gangart des Tempos, selbst innerhalb der ausdrucksstärksten Adagio-Passagen, sorgt dafür, dass die Musik ständig in Bewegung

bleibt und niemals in stumpfes Selbstmitleid verfällt. Gustavo Gimeno, Abbados letzter Assistent, erzählt, dass sich der Maestro zuletzt immer mehr sträubte, kleinteilig den Takt zu schlagen: »Er dirigierte mit großen, ruhigen Gesten und spannte enorme Bögen, um eine gewaltige Form zu erschaffen, innerhalb derer sich der musikalische Diskurs entfalten sollte. Langsam, aber fließend.«

Das Element des ewig drängenden Rhythmus teilt Bruckners Neunte mit Schuberts Musik. Der zähe Weg des Wanderers war sicher ein spiritueller Referenzpunkt in Bruckners Überlebensstrategie – eines Komponisten von Symphonien, die im späten 19. Jahrhundert nur wenige geneigte Hörer fanden und von noch wenigeren verstanden wurden. Die Idee, das künstlerische Heil in der Weltflucht zu suchen, spiegelt möglicherweise der Marschrhythmus wider, der die gesamte Symphonie wie ein Hoffnungsschimmer durchzieht. Die ersten Skizzen stammen von 1887, kurz nach Fertigstellung der Achten Symphonie, doch der Großteil der Komposition entstand erst nach 1891, als Bruckner gesundheitlich bereits stark angeschlagen war. Die Komposition des Adagios – des letzten Satzes, den er noch selbst vollendete – schloss Bruckner im November 1894 ab. Während seiner letzten zwei Lebensjahre schrieb er weiter am unvollendet gebliebenen Finale, zu dem zahlreiche Notizen, Skizzen und auch einige instrumentierte Passagen erhalten sind.

Wie Schubert war Bruckner im damaligen Wien ein Entwurzelter. Er war in der Zeit des Vormärz aufgewachsen und fest in der Mentalität eines ländlich-monarchistischen Österreich verhaftet. Sowohl der Liberalismus der späten 1860er Jahre als auch der in den 1890er Jahren aufkeimende rassistische Populismus Karl Luegers waren ihm fremd; dennoch bemühten sich dessen Anhänger, Bruckners Musik – als Gegenentwurf zur etablierten, in ihren Augen vom »internationalen Judentum« geprägten bourgeoisen Kunst – zum Symbol eines neuen Nationalismus zu machen. Der Wandel der alten habsburgischen Hochburg Wien zur modernen Metropole ließ Bruckner unberührt und trieb ihn allenfalls dazu, Zuflucht zu suchen in der Traumwelt seiner eindrucksvollen symphonischen Konstruktionen, die für einen Künstler wie ihn – der dem traditionellen Katholizismus und der Kirche eng verbunden war – durchaus mutige Schöpfungen darstellten. Die Modernität von Bruckners Musik wurzelt in diesen vielfältigen Widersprüchen, die ihre Synthese in seinem unstillbaren Verlangen finden, seiner inneren Welt Ausdruck zu verleihen. Die schöpferische Arbeit war für Bruckner einerseits ein rettender Anker angesichts der psychischen Spannungen, unter denen er als Außenseiter in Gesellschaft und Kulturleben litt, andererseits seine ganz eigene Überlebensstrategie in einer ihm scheinbar feindlich gesonnenen, unverständlichen Welt. Die drei Sätze der Neunten Symphonie verkörpern meisterhaft eben diese Bruckner'sche Ambivalenz.

Oreste Bossini

Übersetzung: Geertje Lenkeit

Une œuvre ouverte sur l'infini

Le 26 août 2013, à Lucerne, Claudio Abbado dirigeait son dernier concert. Il n'avait pas décidé que ce serait le dernier – malgré le déclin de ses forces, ce grand musicien avait encore de nombreux projets en tête qu'il avait bien l'intention de concrétiser –, mais le destin en a voulu autrement, et l'ultime message artistique du chef italien fut celui qu'il délivra ce jour-là à travers deux symphonies inachevées, la Huitième de Schubert et la Neuvième de Bruckner. Ce programme qu'il affectionnait, et qu'il avait dirigé à plusieurs reprises, revêtit en ce 26 août une signification symbolique qui ne pouvait échapper à aucun musicien de l'orchestre ni au public. La Symphonie « inachevée » de Schubert, et plus encore la Neuvième de Bruckner, sont des œuvres ouvertes sur l'infini. La dernière partie de l'Adagio final de celle-ci, au caractère si abstrait et mystique, illustre parfaitement l'idée que la musique est l'expression d'une vie qui va toujours de l'avant, passant outre tout obstacle qui obstruerait le regard en travers du chemin.

Le mot « fin » ne faisait pas partie du vocabulaire d'Abbado, toujours à la recherche du possible et du nouveau. C'est pourquoi cette Neuvième de Lucerne avec l'Orchestre du Festival – une formation de musiciens sélectionnés par Abbado en personne et unis par un même désir de faire de la musique ensemble – dégage une émotion intense et en même temps donne le sentiment d'une métamorphose permanente. Elle a ainsi une légèreté et une transparence plus grandes que la version enregistrée auparavant avec le Philharmonique de Vienne. Abbado fait ressortir avec une simplicité désarmante l'intime caractère de consolation de la musique de Bruckner qui ne s'enferme pas dans une tragédie sombre de symphonie des adieux, pas même dans les moments où sa terrible certitude d'« avoir fait son temps » semble déchiqueter sa forme et avilir son langage. L'incroyable précision de chaque détail sonore, la clarté absolue des contours de la forme et la transparence de l'écriture polyphonique sont les qualités principales de cette interprétation, mais c'est surtout le tempo naturel et fluide, y compris dans les parties les plus expressives de l'Adagio, qui donne l'impression d'une musique toujours en mouvement, jamais encline à s'apitoyer vainement sur elle-même. Gustavo Gimeno, le dernier assis-

tant d'Abbado, se souvient que le maestro évitait de décomposer sa battue encore plus que par le passé : « Il dirigeait avec des mouvements amples, lents, dessinant une longue ligne musicale, et cherchait à créer une forme à l'intérieur de laquelle il pourrait développer le discours musical. Lent, mais fluide. »

Un rythme implacable et obsédant est l'un des traits que la Neuvième de Bruckner a en commun avec la musique de Schubert. Le cheminement obstiné du *Wanderer* a sans aucun doute représenté un point de repère dans la stratégie de survie de Bruckner, auteur de symphonies que bien peu, parmi ses contemporains de la fin du XIXe siècle, semblaient disposés à écouter, et étaient encore moins en mesure de comprendre. L'attitude du compositeur qui fuit le monde et cherche un salut dans l'art se reflète peut-être dans le rythme de marche qui traverse la symphonie entière comme un sentier d'espoir. Les premières ébauches de l'œuvre, faites dans la foulée de l'achèvement de la Huitième, remontent à 1887, mais la plus grande partie du travail d'écriture date d'après 1891, quand la santé de Bruckner est déjà déclinante. Il achève l'Adagio, dernier mouvement qu'il mène à son terme, en novembre 1894. Les deux dernières années qu'il lui reste à vivre, il les passe, jusqu'à son dernier jour, à travailler sur le finale dont nous sont parvenus d'innombrables brouillons et esquisses, ainsi que des parties entières déjà orchestrées.

Bruckner, comme Schubert avant lui, est un déraciné dans la Vienne de son temps. Ayant grandi dans la période du *Vormärz* (les décennies qui précèdent la révolution de mars 1848), et profondément imprégné de la mentalité de l'Autriche paysanne et monarchique, il se sent étranger autant aux libéraux de la fin des années 1860 qu'au populisme raciste de Karl Lueger qui émerge dans les dernières années du siècle – bien que les partisans de Lueger tentent de faire de la musique de Bruckner le symbole du nouveau nationalisme face à l'art bourgeois officiel « influencé par le judaïsme international ». La transformation de Vienne de vieille citadelle des Habsbourg en grande métropole moderne le laisse indifférent et le pousse à chercher refuge dans le monde imaginaire de ses imposantes constructions symphoniques, qui représentent un geste audacieux pour un musicien de son acabit, attaché de manière viscérale au catholicisme traditionnel et aux institutions religieuses. La modernité de la musique de Bruckner plonge ses racines dans ce tissu de contradictions qui se rejoignent dans la nécessité absolue qu'éprouve le compositeur d'exprimer son monde intérieur. Le travail créatif signifiait pour lui, d'une part, l'ancre de salut face à la dérive psychologique de son malaise social et culturel, d'autre part, une stratégie obstinée de survie dans un monde perçu comme hostile et incompréhensible. La Neuvième Symphonie incarne, au cours de ses trois mouvements, cette ambivalence inhérente à sa musique.

Oreste Bossini

Traduction : Daniel Fesquet

Un lavoro aperto sull'infinito

L'ultimo concerto diretto da Claudio Abbado si è svolto a Lucerna, il 26 agosto 2013. Non era frutto di una deliberata decisione, perché il grande artista, malgrado il declino delle energie, aveva in mente ancora tanti progetti da concretare. Il destino invece ha voluto che l'ultima espressione dell'arte di Abbado avvenisse nel segno di due Sinfonie incompiute, quella di Schubert e quella di Bruckner. Era un programma che Abbado amava e aveva eseguito altre volte, ma in questa circostanza assumeva un significato simbolico che non poteva sfuggire a nessuno dei musicisti e degli spettatori presenti al concerto. La Sinfonia in si minore di Schubert e ancor più la Nona Sinfonia di Bruckner sono lavori aperti sull'infinito. L'ultima parte dell'Adagio finale di Bruckner, dal carattere così astratto e mistico, rappresenta in maniera perfetta l'idea che la musica è l'espressione di una vita che guarda sempre in avanti, oltre la siepe che sbarra il cammino e impedisce lo sguardo.

La parola fine non apparteneva al vocabolario di Abbado, sempre animato dalla ricerca del possibile e del nuovo. Per questo l'esecuzione di Lucerna della Nona con l'Orchestra del Festival – formazione selezionata di persona da Abbado e riunita idealmente attorno a lui nel desiderio di far musica insieme – esprime un'intensa emozione e allo stesso tempo un senso di permanente metamorfosi, che conferisce all'interpretazione una leggerezza e una trasparenza superiori anche alla precedente registrazione della Sinfonia con i Wiener Philharmoniker. Abbado fa emergere con disarmante semplicità l'intimo spirito consolatorio della musica di Bruckner, che non si rinchiude mai nella cupa tragedia di una sinfonia degli addii, neppure nei momenti in cui la drammatica certezza di aver esaurito il proprio tempo sembra dilaniare la forma e abbruttire il linguaggio. L'incredibile precisione di ogni dettaglio sonoro, la chiarezza assoluta del disegno formale e la trasparenza della scrittura polifonica sono le qualità principali della sua interpretazione, ma è soprattutto l'andamento naturale e scorrevole del tempo, anche all'interno delle parti più espressive dell'Adagio, a formare l'impressione di una musica sempre in movimento, mai incline a un vuoto vittimismo. Gustavo Gimeno, l'ultimo assistente di Abbado, ricorda come il Maestro evitasse, ancor più che in passato, di battere suddividendo il tempo: "Dirigeva con movimenti ampi, lenti, con una linea musicale lunga, cercando di creare una forma all'interno della quale sviluppare il discorso musicale. Lento, ma scorrevole".

Il perenne incalzare del ritmo, infatti, è uno dei tratti della Nona in comune con la musica di Schubert. L'ostinato camminare del *Wanderer* ha rappresentato senz'altro un punto di riferimento spirituale nella strategia di sopravvivenza di Bruckner, autore di sinfonie che nel tardo Ottocento ben pochi sembravano disposti ad ascoltare e ancora meno erano in grado di comprendere. L'idea di trovare una salvezza artistica nella fuga dal mondo si rispecchia forse nel passo di marcia che attraversa, come un sentiero di speranza, l'intera Sinfonia. I primi abbozzi risalgono al 1887, subito dopo il completamento dell'Ottava, ma il lavoro di scrittura avvenne in maggior parte dopo il 1891, quando la salute di Bruckner era già molto compromessa. La composizione dell'Adagio, ultimo movimento portato a compimento dall'autore, venne terminata nel novembre 1894. I restanti due anni di vita, fino al giorno della scomparsa, furono spesi a lavorare sul finale lasciato incompiuto, di cui rimangono innumerevoli appunti, schizzi e intere parti già strumentate.

Bruckner, come Schubert, era un *déraciné*, nella Vienna del suo tempo. Cresciuto nel periodo del cosiddetto *Vormärz* e profondamente radicato nella mentalità dell'Austria contadina e monarchica, Bruckner si sentiva estraneo sia al liberalismo della fine degli anni Sessanta, sia al populismo razzista di Karl Lueger emerso nell'ultimo decennio del secolo, nonostante che i sostenitori di Lueger tentassero di eleggere la musica di Bruckner a simbolo del nuovo nazionalismo in opposizione all'arte borghese ufficiale "influenzata dal giudaismo internazionale". La trasformazione di Vienna da vecchia cittadella asburgica a grande metropoli moderna lasciava Bruckner indifferente e lo spingeva casomai a cercare rifugio nel mondo immaginario delle sue imponenti costruzioni sinfoniche, che rappresentavano una scelta trasgressiva per un artista del suo stampo, legato in maniera viscerale al cattolicismo tradizionale e alle istituzioni religiose. La modernità della musica di Bruckner ha origine in questo viluppo di contraddizioni, che trovano la sintesi nell'assoluta necessità di esprimere il proprio mondo interiore. Il lavoro creativo significava per Bruckner da una parte l'ancora di salvezza contro la deriva psicologica del suo disagio sociale e culturale, dall'altra una cocciuta strategia di sopravvivenza in un mondo avvertito come ostile e incomprensibile. La Nona Sinfonia, nello sviluppo dei tre movimenti, incarna questa ambivalenza intrinseca alla sua musica.

Oreste Bossini

accentus music

A production of Accentus Music

LUCERNE FESTIVAL

Recorded live at the Concert Hall of the Lucerne KKL, 21–26 August 2013

Recording
Executive Producer: Paul Smaczny
Recording Producer & Editing: Georg Obermayer
Recording Engineers: Urs Dürr, Toine Mertens

Release
Executive Producer: Sid McLauchlan
Project Management: Burkhard Bartsch

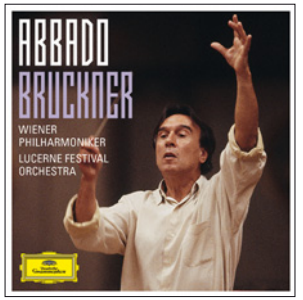
℗ 2014 Accentus Music GmbH & Co. KG / Deutsche Grammophon GmbH, Berlin
Artwork © 2014 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Publishers: Musikwissenschaftlicher Verlag Vienna, Nowak Edition

Booklet Editor: Manuela Amadei | texthouse
Cover Photo © Fred Toulet / Salle Pleyel / Lucerne Festival
Artist Photos © Priska Ketterer / Lucerne Festival (p. 1); © Peter Fischli / Lucerne Festival (pp. 4, 6);

Art Direction: Merle Kersten
Design: Nikolaus Boddin

www.deutschegrammophon.com · www.accentus.com



5 CDs 00289 479 3198

CD 00289 479 1033

41 CDs 00289 479 1046

CD 00289 479 1061